

INFORMES FOTOGRÁFICOS

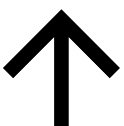
LA FOTO SECESIÓN

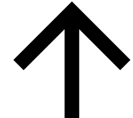
1902-1917

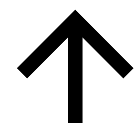
Por **Óscar Colorado Nates**

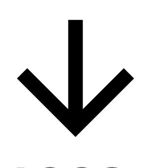
Catedrático de Fotografía Avanzada

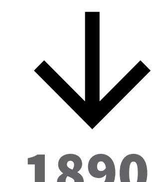

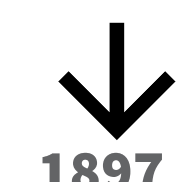
Stieglitz se convierte en coeditor de ***American Amateur Photography***
1893

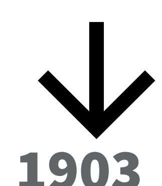
Stieglitz gana el premio ***British Amateur.***
1887

Exposición ***American Pictorial Photography Arranged by the Photo-Secession***
1902

1883
Alfred Stieglitz realiza sus primeras fotografías.

1890
Stieglitz regresa a NY

1897
Stieglitz se convierte en vicepresidente del **Camera Club** de NY.

1903
Se publica el primer ejemplar de la revista **Camera Work**

LA FOTO-SECESIÓN

EN CONTEXTO

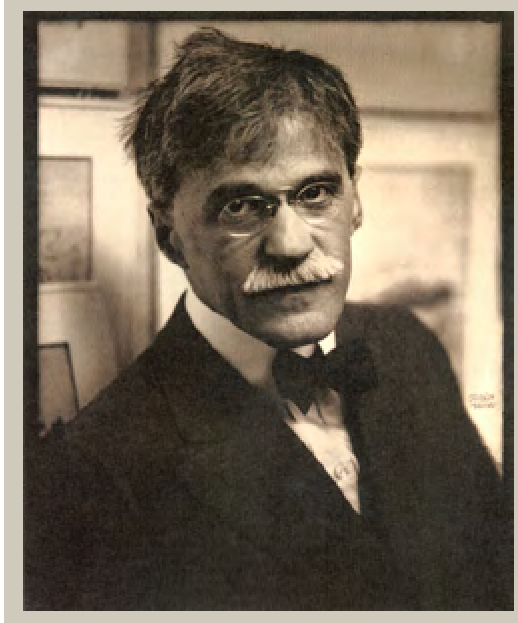
La Foto Secesión fue un movimiento impulsado por el fotógrafo, escritor, editor y galerista estadounidense Alfred Stieglitz.

Este movimiento fue de capital importancia para la fotografía porque se convirtió en un puente entre el pictorialismo y la fotografía directa que dotó al medio de un lenguaje y una gramática propios.

Al rededor de la figura de Stieglitz surgieron numerosas publicaciones, galerías y fotógrafos que se agruparon en el movimiento de la Foto Secesión.

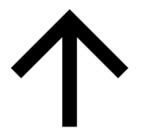
Stieglitz era un hombre polifacético: Fotógrafo acreedor de premios por un lado, escritor por otro, líder, editor... Fue un visionario que llevó a la fotografía y al arte moderno a un nivel de apreciación entre el público estadounidense de inicios del siglo XX sin precedente.

Sus revistas fueron de primer importancia. Destacan ***Camera Notes*** y ***Camera Work*** . Esta última sigue siendo

Alfred Stieglitz. *(1915) Retrato por Edward Steichen*

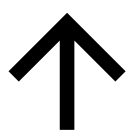
The Little Galleries of the Pho-to-Secesión se convierten en la ***Gallery 291*.**

1908

White, Kässebier y otros crean el movimiento de la ***Pictorial Photographers of America.***

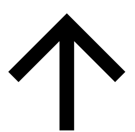
1916

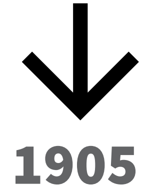

Última exposición en la **Galería 291.**

Fin de la Foto Secesión.

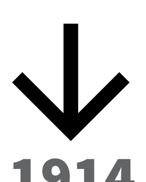
1917

1905

Steichen y **Stieglitz** fundan **The Little Galleries of the Photo-Secessión** en el Núme-ro 291 de la Quinta Avenida.

1914

Clarence H. White funda la escuela de fotografía para la enseñanza del ate “con construcción y expresión”

1917

Desaparece la revista **Camera Work**

uno de los grandes referentes históricos de las publicaciones dedicadas a la fotografía.

Sus galerías aglutinaron artistas y conocedores por igual: Sentaron las bases para que después existieron instituciones como el *Museum of Modern Art* en Nueva York.

Tras la Foto Secesión, disuelta en 1917, comenzaría un nuevo capítulo en la fotografía con la I Guerra Mundial y el papel de la fotografía documental. Es el preludio de las entreguerras con el florecimiento de las vanguardias que llegan a su madurez.

La Foto Secesión es un auténtico puente entre la fotografía del Siglo XIX y la del XX. A pesar de sus numerosos defectos, este momento de la fotografía tiene una figura central: Alfred Stieglitz.

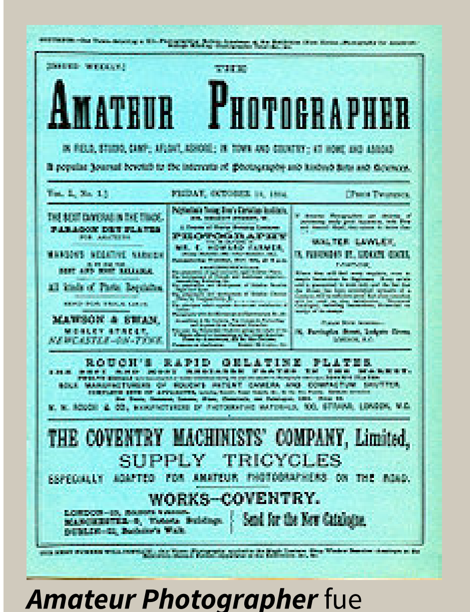
Alfred Stieglitz. *(1907) The Steerage. Una fotografía que tiende un puente en tre el pictorialismo a la Straight Photography.*

ALFRED STIEGLITZ

Los primeros años

(1864-1946)

THE
AMATEUR PHOTOGRAPHER

IN FIELD, STUDIO, CAMP; AFLOAT, ASHORE; IN TOWN AND COUNTRY; AT HOME AND ABROAD

A popular Journal devoted to the interests of Photography and kindred Arts and Sciences.

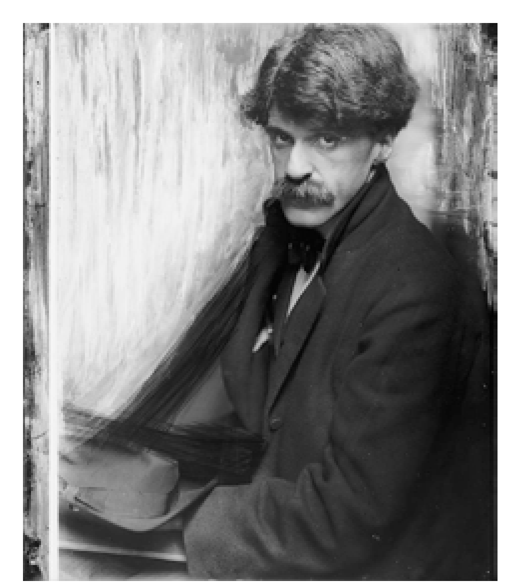
MAWSON & SWAN,
NEWCASTLE-ON-TYNE.

WALTER LAWLEY,

ROUCH'S RAPID GELATINE PLATES

THE COVENTRY MACHINISTS' COMPANY, Limited,
SUPPLY TRICYCLES
ESPECIALLY ADAPTED FOR AMATEUR PHOTOGRAPHERS ON THE ROAD.
WORKS—COVENTRY.
Send for the New Catalogue.

Amateur Photographer fue fundada en 1884 y es una de las revistas de fotografía más longevas de la historia. Esta fue una de las revistas que premiaron a Stieglietz en los primeros años del fotógrafo.

Alfred Stieglitz *(1902) Retrato por Gerturde Käsebier*

Alfred Stieglitz (Estados Unidos, 1864-1946) era de origen judeo-alemán.

Stieglitz estudió en el Instituto Charlier, la mejor escuela privada en Nueva York. En 1881 su padre vendió todo para mudarse a Europa y, un año después, Alfred comenzó sus estudios de ingeniería en la *Technische Hochschule* de Berlin. Estudió química con Hermann Wilhelm Vogel, un importante investigador en el campo de la fotografía. Conoció a los artistas alemanes Wilhelm Hasemann y Adolf von Menzel, quienes le introdujeron al arte de la foto. Stieglitz permaneción en Alemania durante 20 años.

Alfred fue un fotógrafo muy culto; llegó a la conclusión de que la fotografía era un arte que, simplemente, utilizaba una técnica particular. En 1887 escribió un artículo para la revista *The Amateur Photographer* y pronto se convirtió en un escritor recurrente en revistar fotográficas inglesas y alemanas.

Ese año ganó una mención en el premio *British Amateur* y luego ganó el segundo y primer lugar en los años siguiente. Su reputación creció en Europa.

En 1890 muere su hermana Flora y sus padres piden el apoyo familiar. Alfred regresa a Nueva York a regañadientes y so pena de perder la generosa renta mensual que le daba su padre.

Alfred Stieglitz ya se consideraba un artista con cámara y fundó, con el apoyo paterno, la ***Photochrome Engraving***

Alfred Stieglitz *(1894) A Venetian Canal*

Company sin mucho éxito comercial.

En aquella época conoce al editor de la revista ***The American Amateur Photographer*** y comienza a escribir en ella. Siguió haciendo fotografías y ganó el premio del *Boston Camera Club*, la *Photographic Society of Philadelphia* y la *Society of Amateur Photographers of New York*.

Alfred Stieglitz *(1892) Winter, Fifth Avenue*

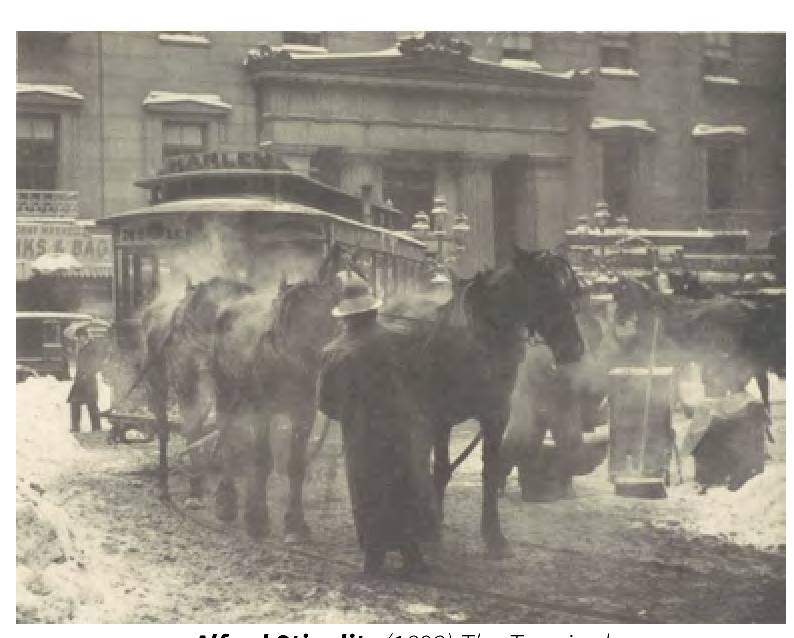
Hacia 1892 cambia las cámaras de formato grande (8x10”) a una más pequeña de 4x5” que le dio una movilidad inusitada y con las que hizo dos de sus fotografías más famosas: *Winter, Fifth Avenue* and *The Terminal*.

Mientras su fama como fotógrafo y escritor crecía, en 1893 se convirtió en co-editor de la revista *The American Amateur Photographer*.

El año siguiente Stieglitz se casó con Emmeline Obermeyer (10 años menor que él). La pareja hizo su luna de miel en Europa. Viajaron por Suiza, Italia y Francia. Stieglitz realizó en eaquella época sus famosas fotografías *The Net Mender , A Venetian Canal, y A Wet Day on the Boulevard, Paris*.

En la Ciudad Luz conoció al fotógrafo francés Robert Demachy y en Londres a Alfred Horsley Hinton y George Davidson.

De regreso, Stieglitz decidió promover activamente la fotografía artística. Logró la fusión de las agrupaciones *Society of Amateur Photographers* y el *New York Camera Club;* quería que la nueva agrupación se volviera un referente fotográfico serio.

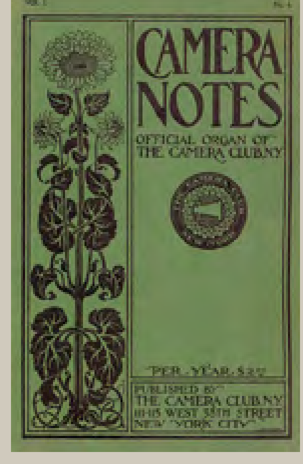

Alfred Stieglitz *(1892) The Terminal*

The Camera Club of New York

The Camera Club of New York editó ***Camera Notes***, revista que se publicó de 1903 a 1907. Editada por Alfred Stieglitz fue la publicación fotográfica más importante de su tiempo. Publicaron fotógrafos como el propio Stieglitz, **Robert Demachy, Frances Benjamin Johnston, Gertrude Käsebier, F. Holland Day** y **Clarence H. White**.

La Foto-Secesión

RUPTURA CON LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS ESTADOUNIDENSES

(1902-1917)

The Pictorial Photographers of America

En 1916 Clarence H. White, Alvin Langdon Coburn y Gertrude Käsebier formaron la agrupación conocida como ***The Pictorial Photographers of America(PPA)***.

Además de significar una ruptura con las actitudes dictatoriales de Stieglitz, su función fue desmarcarse de la fotografía directa de los foto secesionistas y mantener el estilo pictorialista.

La agrupación sigue activa; al momento de escribir estas líneas cumple su centenario, junto con su publicación interna ***Light & Shade***.

LIGHT AND SHADE

A Newsletter published by Pictorial Photographers of America, New York, N.Y.

100 YEARS 1916-2016

Light & Shade. *(2016) Volumen 100, Nº*

Secesión significa ruptura. La Foto-Secesión (*Photo-Secession*) fue una de las primeras agrupaciones vanguardistas que se sumó a los movimientos de Viena y Múnich y la exposición *Verglag des Vereines Boldeder Kunsgler Muchnes "Sezession".*

Participaron en la Foto Secesión fotógrafos como Wynn Bulock, William B. Dyer, Fuget, Gerttrude Käsebier, Alvin Langdon Coburn, Edward Steichen, Clarence H. White y Eva Watson-Schütze. Al principio defendían al pictorialismo, movimiento al que los fotógrafos estadounidenses ofrecieron un nuevo aliento.

Llegaron a la conclusión de que había que trabajar únicamente con los medios ofrecidos por la propia cámara y así comenzaron a adoptar la Fotografía Directa (*Straight Photography*), promulgada por Paul Strand. La *Photo Secession* fue un verdadero puente entre el pictorialismo y la fotografía moderna.

El colectivo fue fundado en **1902** cuando el *National Arts Club* le solicitó a Stieglitz armar una exposición con lo mejor d ela fotografía estadounidense de la época. La experiencia no fue suave: Stieglitz se disgustó con los organizadores respecto de qué imágenes deberían incluirse.

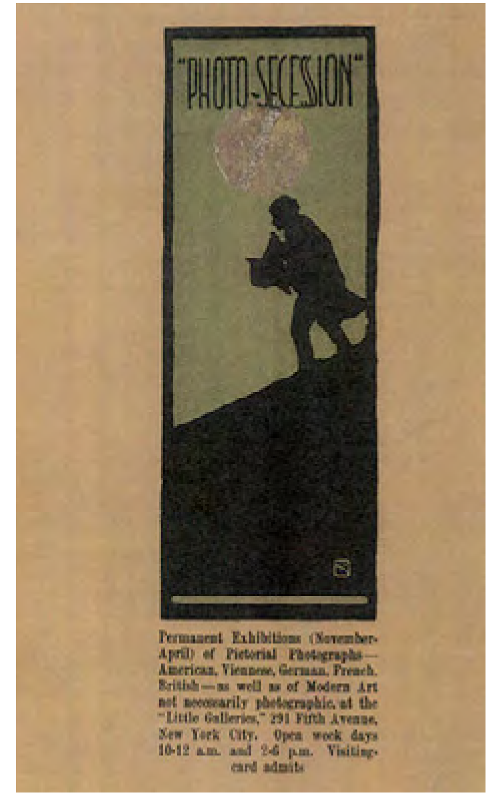
El nombre tenía connotaciones negativas, debido a la Guerra de Secesión. Stieglitz se defendió: "La idea de secesión puede ser rechazada por los estadounidense, quienes pensarán en la Guerra Civil. Yo no. La idea de secesión tiene que ver con la ruptura de la idea de aquello que se supone que constituye una fotografía."

En la Foto Secesión yacía un cimiento muy importante de fotografía pictorialista, que emulaba a la pintura y el grabado.

Los artistas de la Foto-Secesión utilizaban filtros especiales, reservas y quemados (*dodge & burn*) y reencuadre en el cuarto oscuro, además de técnicas de impresión al carbón, el platino o con virados en sepia.

Aunque existe un componente estético en este movimiento, se trata más bien una **ruptura con las instituciones** como escuelas de arte, galerías o musesos.

La Foto-Secesión era, de un modo u otro, el club de amigos fotógrafos de Stieglitz, de modo que iban y venían artistas de acuerdo al humor del fundador, lo que provocó, finalmente, la salida de algunos miembros como White o Kässebier.

Exposición. *Anuncio de la exposición "Photo-Secession". Diseñado por Edward Steichen. Publicado en el Nº 13 de Camera Work (1906)*

Camera Work

LA REVISTA DE STIEGLITZ QUE SE CONVIRTIÓ EN LA QUINTAESENCIA DE LA FOTO SECESIÓN.

Tras *Camera Notes*, Alfred Stieglitz funda su propia revista: ***Camera Work*** como el vehículo para dar a conocer a los artistas de la Foto-Secesión. La revista se publicó de 1903 a 1917.

Editada por Stieglitz, *Camera Work* era diseñada por Edward Steichen. Cada número contaba con un fotógrafo central y artículos de información general, monografías de fotógrafos europeos y estadounidens así como críticas y notas de carácter histórico.

Era una revista muy cuidada, desde los aspectos artísticos, la calidad de sus artículos e incluso su soporte físico.Se imprimía en la técnica de hueco grabado sobre papel japonés. En sus páginas también se revisó el trabajo de artistas como Brancusi o Matisse.

A pesar de su altísima calidad, era una revista lujosa y, por tanto, muy cara. Se imprimieron mil ejemplares de su primer número de 1903, y apenas quince del último en 1917.

Camera Work. *1903) Número 2*

EDWARD STEICHEN

MUCHO MÁS QUE EL BRAZO DERECHO DE STIEGLITZ

(1879-1973)

Edward Steichen nació en Luxemburgo y llegó a Estados Unidos en 1882.

Inicialmente estudió pintura e inició en la fotografía en 1896. Se encargó del diseño de la revista *Camera Works* y fue el brazo derecho de Alfred Stieglitz. Desde luego, formó parte de la Foto Secesión.

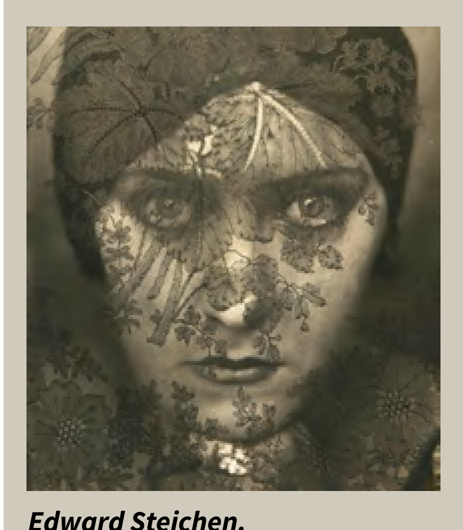
Sin embargo Steichen tuvo una dilatada carrera fotográfica. Abrió su estudio en Nueva York en 1923 y durante la II Guerra Mundial fue fotógrafo en el Departamento Fotográfico del Ejército.

Se convirtió en Director del Departamento de Fotografía en el *Museum of Modern Art de Nueva York* en 1947. Fue responsable de la exposición fotográfica más grande del mundo hasta el momento: The Family of Man de 1955.

En febrero de 2006 su fotografía ***The Pond*** se vendió en subasta en 2,9 millones de dólares, hasta el momento la fotografía más costosa de la historia.

Edward Steichen experimentó con el pictorialismo, la fotografía a color, el documental, la fotografía de moda...

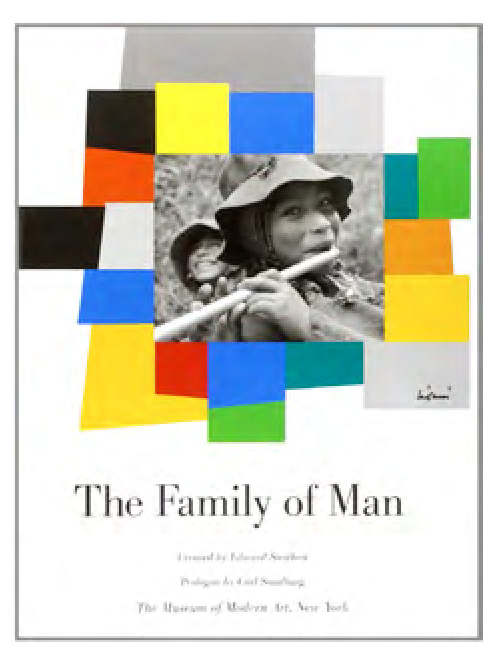
Edward Steichen.
(1924) Gloria Swanson

Edward Steichen. *(1904) The Pond*

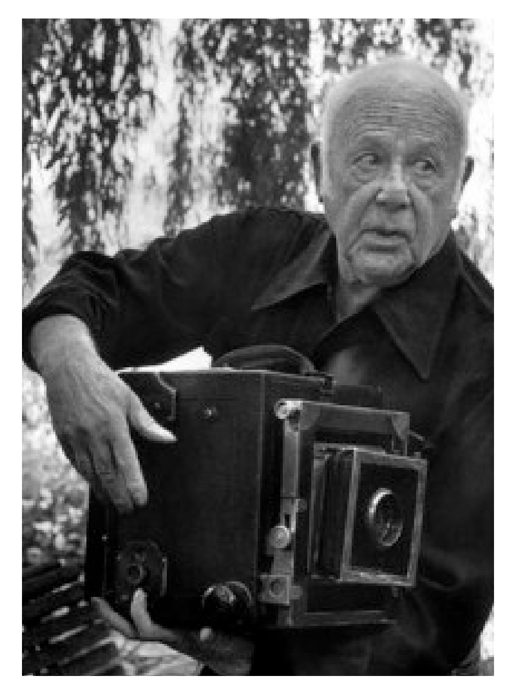
The Family of Man *(1955) La exposición fotográfica más grande del mundo (todavía) fue obra del trabajo de Steichen cuando fue director de fotografía del* Museum of Modern Art *de Nueva York.*

PAUL STRAND

EL FOTÓGRAFO DIRECTO

(1890-1976)

Paul Strand (Estados Unidos 1890-1976) entró en contacto con la Galería 291 a través de su profesor Lewis Hine; ahí conoció la obra de Julia Margaret Cameron, Gertrude Käsebier y Clarence H. White.

Para 1913 Paul cuenta ya con 23 años y realiza trabajos fotográficos comerciales por su cuenta. Tenía, para entonces, una estrecha relación con Stieglitz quien por su parte estaba sufriendo una metamorfosis: El otrora defensor del pictorialismo comenzaba a decantarse por un estilo más directo sin acudir a recursos de retórica visual como la dramatización o la poetización, tan típicos del pictoralismo.

Alfred Stieglitz cambió la vida fotográfica de Paul cuando: el maestro le criticó el foco suave. Era 1915 y esto se convirtió en un punto de inflexión para Strand: Se puso a trabajar en una nueva forma de expresarse con la cámara.

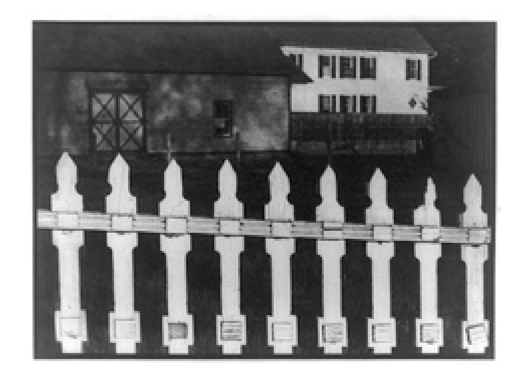
Un día, Paul se presentó en la *Gallery 291* con un portafolio de fotografías nuevas bajo el brazo. La impresión que se llevó Alfred Stieglitz fue grande. El maestro corre a la trastienda para llamar a Edward Steichen y mostrarle el material del joven fotógrafo. Alfred encuentra en el trabajo del pupilo todas las respuestas a sus propias preguntas.

Strand encuentra que la fotografía tiene un lenguaje propio, que no hace falta el brochazo ni la emulación de la pintura. Quizá el joven no lo sabía, pero estaba dando a la fotografía la carta de ciudadanía que tanto necesitaba este medio.

La fotografía directa (*Straight Photography*) de Strand preconizaba la ausencia de manipulación que se volvió un credo entre los fotógrafos estadounidenses, criterio de valor que todavía prevalece en la mente de muchos fotógrafos actuales.

Sus experimentos significaron el fin del pictorialismo y el inicio de una nueva era para la fotografía: la moderna. Su influencia llegó a fotógrafos como Walker Evans o Edward Weston.

Paul Strand es uno de los fotógrafos del siglo XX cuya influencia aún sigue permeando a los creadores del nuevo milenio.

***Paul Strand** (ca. 1915) El joven discípulo de Stieglitz y Steichen abandona las alegorías prerrafaelistas y busca en lo cotidiano temas y tratamientos directos.*

La Galería 291

EL ESPACIO DE LOS FOTO-SECESIONISTAS

(1908-1917)

Steiglitz en la Gallery 291. *Esta galería era el único lugar donde se exhibía arte de vanguardia a principios del siglo XX en Estados Unidos.*

La ***Gallery 291*** era el nombre del espacio de exhibición y venta que abrió Alfred Stieglitz en el número 291 d ela Quinta Avenida en Nueva York (de ahí el nombre). Su primer nombre fue ***"Little Galleries of the Photo-Secession"***.

Inicialmente no era una galería puramente fotográfica. En sus muros desfilaron pinturas de artistas como Pablo Picasso, Henri Rousseau, Constantin Brancusi y dadaístas como Francis Picabia o Marcel Duchamp.

La galería comenzó con un propósito comercial, pero terminó con una visión mucho más artística.

La primera versión de la galería inició sus operaciones en 1905. Tres años despues Stieglitz tuvo la oportunidad de utilizar un espacio vecino.

A varios miembros del movimiento foto secesionista no les gustó el cambio de nombre ni la estrategia de Stieglitz, cuyas prácticas eran cada vez más autoritarias. Gertrude Käsebier y Clarence H. White discutieron agriamente con el fotógrafo-editor-galerista.

La *Gallery 291* exhibió el trabajo de vanguardistas europeos como Picasso, Matisse o Cézanne y otros desconocidos como Marin, Weber, Hartley o Dove. La 291 se convirtió en el cenit de la foto secesión y marcó, en muchos sentidos, el inicio del fin del movimiento.

Hacia 1913 las cosas no iban bien y parte del entusiasmo por la 291 estaba desapareciendo. La guerra se acercaba peligrosamente y la economía decayó. Esto afectó a la galería y las suscripciones a la revista *Camera Work* se fueron en picada. Los trabajadores de la galería se enrolaron en las fuerzas armadas.

Dos meses tras el inicio de la I Guerra Mundial, Alfred Stieglitz decidió cerrar la Galería 291 y, con ella, desapareció la Foto-Secesión.

White, Kässebier y Coburn

LOS OTROS SECESIONISTAS

Aunque Stieglitz y Steichen fueron los dos pilares de la Foto Secesión, muchos otros fotógrafos pictorialistas estadounidenses conformaron el movimiento. Presentamos una breve reseña de algunos de ellos.

Clarence H. White

(1871-1925) Se inició como contable en una empresa y luego emprendió la fotografía en 1893. Fundó en 1898 el *Newark Camera Club.* Publicó sus imágenes en el *Photogrpahics Times*.

Clarence H. White *(1906) The Watcher*

Se convirtió en un importante pictorialista y fue incluido en la Foto-Secesión por Stieglitz. Eventualmente se separó del grupo y fue el primer presidente de ***The Pictorial Photographers of America(PPA)***.

Gertrude Käsebier *(1800) The Manger*

Gertrude Käsebier

(1871-1925) Gertrude Käsebier asistió a sus casi 40 años al *Pratt Institute of Art and Design*. Se hizo asistente de Samuel H. Lifshey. En 1897 exhibió 150 fotografías.

Stieglitz publicó cinco fotografías de Gertrude en *Camera Notes* y la entronizó como “la mejor retratista actual”.

Su imagen *The Manger* se vendió por $100 dólares, el mayor precio pagado por una fotografía en su tiempo.

La señora Käsebier incorporaba en su trabajo más valores propiamente fotográficos que los pictóricos.

Para 1900 se la reconocía entre las más importantes figuras de la fotografía estadounidense.

Alvin Langdon Coburn

(1882-1966) Nació en Boston y se interesó en la fotografía a los ocho años. Estudió en Inglaterra donde conoció a las grandes figuras del pictorialismo británico.

En 1901 volvió a Estados Unidos y para 1903 ya era parte de la Foto-Secesión. Utilizó el proceso del platino y la goma bicromatada.

Experimentó con la abstracción en fotografía. Publicó su libro *Men of Mark* en 1913.

Coburn se inició en prácticas religiosas herméticas y, para 1930, había perdido el interés en la fotografía: Destruyó casi 15.000 negativos (prácticamente toda su producción fotográfica).

Alvin Langdon Coburn
(1917) Vortografía

oscarenfotos.com

INFORMES FOTOGRÁFICOS

LA FOTO SECESIÓN

1902-1917

ÓSCAR COLORADO NATES

Profesor/Investigador titular de la Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México).

Es autor de los libros *Ideas Decisivas: 800 reflexiones fotográficas* (2a. Edición), *Fotografía de documentalismo social*, *Fotografía Artística Contemporánea,* entre otros.

- Columnista en el periódico **El Universal** (Cd. de México).

- Editor y Director General de la revista fotográfica **MIRADAS**.

- Co-fundador de la **Sociedad Mexicana de Daguerrotipia** y miembro de **The Photographic Historical Society** (Rochester, NY).

Un proyecto de

